

Особливістю проєктованої колекції є пошук рівноваги між традицією та сучасністю. Класичні мотиви східного мистецтва переосмислені через сучасні тенденції – структуровані силуети, геометричні ритми, лаконізм ліній. Такий підхід дозволив зберегти культурну ідентичність, водночас створивши образ, який відповідає естетиці сучасної сцени та міжнародним стандартам сценічного костюма.

Висновок. У результаті дослідження простежено історичні етапи розвитку сценічного костюма східного танцю, визначено художньо-композиційні особливості традиційних форм і здійснено їх сучасну дизайнерську інтерпретацію. На основі проведеного аналізу створено авторську колекцію сценічних костюмів, у якій поєднано культурну спадщину Сходу з принципами сучасного формотворення. Розроблені моделі відзначаються гармонійним поєднанням пластики силуету, колірної символіки та декоративної виразності. Запропоновані костюми мають високу художню цінність і функціональність, відповідають вимогам сцени та забезпечують виразність руху. Отримані результати можуть бути використані в подальших дослідженнях з художнього проєктування сценічного костюма.

Література

1. Костюми для східних танців. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://newsdaily.com.ua/legka-odyag/kostyumi/338-kostyumi-dlya-sxidnix-tanciv.html>
2. Історія виникнення східного танцю. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://impreza.rv.ua/blog/history-of-oriental-dance/>
3. Badlah (Wikipedia page). – URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Badlah>

УДК
7.745.684

ВІКТОРІЯ ВИСОЦЬКА

Київський національний університет технологій та дизайну,
Україна

ЗАСТОСУВАННЯ ІДЕЙ АПСАЙКЛІНГУ В ДИЗАЙНІ КОСТЮМА КРІЗЬ ПРИЗМУ РОБІТ ПАБЛО ПІКАССО

Мета. дослідити й обґрунтувати застосування ідей апсайклінгу в дизайні костюма крізь призму робіт одного з найвідоміших митців ХХ ст. – П. Пікассо.

Ключові слова: апсайклінг, дизайн костюма, мистецькі течії, трансформація, художник.

Постановка завдання. обумовлена актуальністю заявленої проблематики, її значущості для теорії і практики дизайну, адже застосування ідей апсайклінгу в дизайні костюма крізь призму робіт відомих митців XIX – XX ст. є мало вивченим напрямом який потребує подальших досліджень.

Методи досліджень. для досягнення поставленої мети роботи було використано історико-діахронічний та візуально-аналітичний методи, а також методи аналізу та індукції.

Результати досліджень. На сьогоднішній день, при створенні колекцій одягу, у сучасному дизайні серед українських виробників та світових брендів досить поширеним є використання технік різновидів *апсайклінгу*, що розглядаються як один із дієвих шляхів переробки вживаних речей та який виявився потребою часу ще у періоди військово-революційних подій початку XX ст., лихоліть Першої світової війни (1914 – 1918 р. р.), Жовтневого перевороту 1917 р., громадянської війни, радикальної ломки моделі господарювання абсолютної більшості населення, викликаной колективізацією на селі та індустріалізацією величезного простору СРСР, Голодомору 1932 – 1933 р. р. та Другої світової війни (1939 – 1945 р. р.) [1, с. 24] і як наслідок нерозвиненістю модної індустрії.

Загальний погляд на радянську епоху дає право стверджувати, що вона складалася із суцільного ланцюга соціально-політичних та економічних явищ, які не давали можливості розвиватися модній індустрії, і були постійним стимулом для розвитку апсайклінгу.

Зауважимо, що процес розвитку апсайклінгу відображений у вітчизняних та іноземних джерелах різного характеру, аналіз яких надав змогу систематизувати їх за видовими ознаками та характером впливу. Ці джерела були структуровані та об'єднані нами в такі групи: фундаментальні праці присвячені історіографії розвитку апсайклінгу; праці присвячені проблематиці дослідження апсайклінгу в дизайні одягу; напрацювання присвячені творчому перевтіленню різноманітних речей виготовлених в техніках різновидів апсайклінгу; вітчизняні та іноземні дизайнери, бренди та компанії, які пропагують екологічну моду та застосування технік апсайклінгу, і на цій основі формують теоретичні засади розвитку апсайклінгу та найпоширеніших форм його застосування; бренди, митці та дизайнери аматори діяльність яких є менш відомою, але які активно долучилися до однієї з світових практик – повторного використання вживаних речей; використання технік апсайклінгу на побутовому рівні або виходячи з технічних можливостей виконання цих операцій; напрацювання присвячені дослідженню мистецтвознавчих напрямів та течій кінця XIX – XX ст.; мистецтвознавчих праць вітчизняних та іноземних вчених; міждисциплінарних (філософських, економічних, педагогічних, психологічних, релігійних тощо) праць; колекційних

зібрань музеїв, музейних фондів, мистецьких організацій та каталогів; репродукції картин іноземних художників; спеціалізовані українські та іноземні сайти з купівлі та продажу колекційних антикварних і неординарних виробів ручної роботи [2].

Рис. 1. П. Пікассо. Картина «Герніка», 1937 р. [4].

Трансформовані елементи картини

У ході нашого подальшого дослідження, за мотивами картин вже зазначеного художника, було розроблено авторську колекцію жіночого верхнього одягу «Життя» яка складається з трьох блоків: «Довоєнний», «Воєнний» та «Післявоєнний» періоди [3]. Процес трансформації елементів картини П. Пікассо «Герніка» 1937 р. [4] (див. Рис. 1) у фрагмент колекції жіночого одягу другого блоку «Воєнний період» подано на рисунку (див. Рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент колекції жіночого одягу другого блоку «Воєнний період» (авторська розробка) [3]

На ескізі наочно показано трансформування фрагменту голови коня з картини «Герніка» 1937 р. [4] у нову форму відлітної кокетки

(вуха коня переходять на спинку виробу) та гудзиків у вигляді зубів (всі аплікації мають об'ємну форму) [3].

Для реалізації ескізів у виробі передбачається використання вживаних речей з цупких тканин (пальтових), а також речей різних відтінків та кольорів, тканини яких підбираються під конкретну авторську гаму кольорів (Pantone). Таким чином з речей другого вжитку є можливість відшити принципово новий виріб [3].

Висновки. Відтак, дослідивши історичні витoki технік різновидів апсайклінгу та конкретизувавши понятійно-термінологічний апарат щодо мистецтвознавчих напрямів та течій кінця XIX – XX ст., структурувавши та об'єднавши першоджерела у відповідні групи, нами було здійснено пошуково-аналітичну роботу на ґрунті творчості одного з видатних художників XX ст. – П. Пікассо, щодо застосування ідей апсайклінгу в дизайні костюму на прикладі авторської жіночої колекції верхнього одягу «Життя» із демонстрацією трансформованих елементів картин. Отже, стало можливим стверджувати дослідивши різноманітні шляхи реалізації різного роду ідей щодо перетворення речей другого вжитку в інші вироби, що відбувалося протягом всієї історії людства, з одного боку було обумовлено економією ресурсів, а з іншого такі процеси пов'язані із суцільним ланцюгом соціально-політичних явищ та їх проявами в роботах митців.

Література

1. Бондаренко В. Д., Висоцька В. В., Семенова А. В. Символізм контексту та мінімалістичність композиції у дизайні сучасного жіночого одягу на прикладах використання технік апсайклінгу. *The functioning of culture and art during the war : Scientific monograph*. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2024. pp. 24-45. URL : <https://www.pedagogic-master.com.ua/2025/4602025.pdf> (дата звернення: 02.10.2025).
2. Висоцька В. В. Джерельна база дослідження історіографії застосування ідей апсайклінгу в дизайні. *Modern vision of implementing innovations in scientific studies: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the VI International Scientific and Theoretical Conference*, July 25, 2025. Marseille, French Republic: International Center of Scientific Research. C. 167-170. URL : <https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/25.07.2025> (дата звернення 02.10.2025).
3. Висоцька В. В. Розробка ескізів колекції верхнього жіночого одягу «Життя» із використанням техніки апсайлінг : А. с. 124180 Україна : 01 Науковий твір з ілюстраціями. № с202400511 ; заявл. 25.01.2024 ; опубл. 27.02.2024. 52 с., Бюл. № 80 від 29.03.24. URL : <https://iprop-ua.com/cr/nclslpbg/> (дата звернення: 04.10.2025).
4. Picasso Pablo (Pablo Ruiz Picasso). *Guernica* 1937. «*Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia*». URL : <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica> (дата звернення: 03.10.2025).